

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105239371	授課老師	賴依欣	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	空間、場域精神、說故事的人				
課程名稱(英)	Space, Spirit of Place/Site, and the Storyteller				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]12. 指標4-1：對各類創作形式能有好奇心且主動蒐集資訊。 [系所]13. 指標4-2：了解創作設計與文化創意產業之關聯。 [系所]14. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。 [系所]15. 指標4-4：能區別藝術作品之風格、歷史脈絡與價值。				
課程目標	理論類課程之共同目標： 提升學生人文意識，以此展開學生多元跨域之思維能力。 課程之授課目標： 本課程旨在透過案例分享、理論導讀、場域踏查等方式，進而理解藝術創作的場域、社會與文化關係。				
課程描述	課程以案例分享、理論導讀、場域踏查等方式，帶領學生思考創作與空間/場域、敘事/故事、社會文化和歷史等意義，理解創作中的文本、脈絡和場域精神，以及自身在其中的所產生的文化意義。				
課程進度	第1週：課程概述。第2週：藝術場域的生成與社會/文化關係（一）。第3週：工作室與藝術生產（一）。第4週：工作室與藝術生產（二）：藝術家工作室拜訪。第5週：從工作室到社會田野。第6週：場域概念、場所精神（一）：場域踏查。第7週：場域概念、場所精神（二）。第8週：創作、展覽與場域的對話。第9週：報告與討論。第10週：穿越地域、穿越文化（一）。第11週：穿越地域、穿越文化（二）。第12週：藝術創作與反身性思考。第13週：文化翻譯者（一）：文化傳遞的中介者。第14週：文化翻譯者（二）：藝術家作為文化翻譯者。第15週：說故事的人（一）。第16週：說故事的人（二）。第17週：報告與討論。第18週：報告與討論。				
教材及參考資料	• 皮耶·布赫迪厄，《布赫迪厄社會學的第一課》，麥田出版社，2002。 • 華特·班雅明，《說故事的人》，臺灣攝影，1998。 • 馬克·歐傑，《巴黎地鐵上的人類學家》，行人出版社，2014。 • 黃建宏，《一種獨立論述》，田園城市，2010。 • Brian O' Doherty，《Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space》，1986。 • Brian O' Doherty，《Studio and Cube—On the relationship between where art is made and where art is displayed》，A Buell Center / FORuM Project Publication，2007。				
評分標準	課堂討論與出席率 50%、書面與口頭報告50%。				
先修課程或特殊規定	無。				
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238301	授課老師	康立穎, 陸佳暉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	基礎材質創作(金工、纖維)(二)A班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic(Metalsmithing、Fiber Art)(II) A				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。				
課程目標	課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：藉由操作示範使學生了解金屬、纖維等材質的基本特性、表現技法及正確的操作程序；掌握各材質之創作與設計技術，並培養各材質之實務製作與運用能力。				
課程描述	課程以工作室實務操作為主要方式，藉由操作示範使學生了解各項材質的製作方法與基本知識，指導學生在製作上所面臨的問題並提出建議；除了提升製作技術外，希望藉由實際作品的製作，探討作品的想法來源，從中體驗材質的可塑性及熟悉其建構作品的方法，建構個人創作模式並激發創作思考的方向。				
課程進度	第1週：工作室導覽、安全須知、金屬材質與手工具介紹。第2週：金屬圖像切鋸／認識技法：切鋸、鑽孔、銼修、研磨。習作練習：剪影圖像。第3週：金屬表面質感／認識技法：輾壓、敲錘、打印、刮磨、拋光。習作練習：如何建立質感資料庫。第4週：金屬表面紋飾／認識技法：PNP圖紋轉印、防腐蝕材料運用、金屬腐蝕。習作練習：圖案設計、轉印與腐蝕。第5週：金屬冷接成形／認識技法：鉚釘接合與運用。習作練習：鉚釘接合練習與動態人形偶。第6週：胸針專題製作／認識技法：基礎胸針製作、冷接法與背針結構。第7週：胸針專題製作／自畫像·非肖像，個人胸針設計與創作。第8週：基礎金屬鑄造／認識技法：海蝶蛸鑄造、基礎熔金與澆鑄。習作練習：流變金屬，非特定造形物。第9週：作品評圖與檢討。第10週：課程說明及工具與材料討論。第11週：手工線繡基本功習作1。第12週：簡易隨身袋設計打版，布料應用。第13週：家用與工業縫紉機實作練習習作2。第14週：棉布染色習作3。第15週：布料整燙與細節。第16週：布工的立體造型創作。第17週：手縫成型技巧習作4。第18週：習作隨堂評圖。				
教材及參考資料	金工／The Complete Metalsmith by Tim McCreight Metalsmith, American Craft, Craft, Kunsthandwerk, Objects等雜誌。纖維／(1) KURAI-MUKI 著「手作包超級基本功」雅書堂 2012(2)楊孟欣 著「裁縫新手的100堂課」朱雀文化2010(3)松浦香苗著「快樂學刺繡」教育之友文化 2011				
評分標準	金工:課堂討論與過程習作30%; 出缺席率30%; 作品評圖40%。纖維:四個習作小物及小物攝影編輯報告★一學期輪流上2個媒材, 總成績為各媒材成績1/2。				
先修課程或特殊規定					
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238551	授課老師	康立穎, 陸佳暉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	基礎材質創作(金工、纖維)(二)B班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic (Metalsmithing、Fiber Art) (II) B				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。				
課程目標	課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：藉由操作示範使學生了解金屬、纖維等材質的基本特性、表現技法及正確的操作程序；掌握各材質之創作與設計技術，並培養各材質之實務製作與運用能力。				
課程描述	課程以工作室實務操作為主要方式，藉由操作示範使學生了解各項材質的製作方法與基本知識，指導學生在製作上所面臨的問題並提出建議；除了提升製作技術外，希望藉由實際作品的製作，探討作品的想法來源，從中體驗材質的可塑性及熟悉其建構作品的方法，建構個人創作模式並激發創作思考的方向。				
課程進度	第1週：工作室導覽、安全須知、金屬材質與手工具介紹。第2週：金屬圖像切鋸／認識技法：切鋸、鑽孔、銼修、研磨。習作練習：剪影圖像。第3週：金屬表面質感／認識技法：輾壓、敲錘、打印、刮磨、拋光。習作練習：如何建立質感資料庫。第4週：金屬表面紋飾／認識技法：PNP圖紋轉印、防腐蝕材料運用、金屬腐蝕。習作練習：圖案設計、轉印與腐蝕。第5週：金屬冷接成形／認識技法：鉚釘接合與運用。習作練習：鉚釘接合練習與動態人形偶。第6週：胸針專題製作／認識技法：基礎胸針製作、冷接法與背針結構。第7週：胸針專題製作／自畫像·非肖像，個人胸針設計與創作。第8週：基礎金屬鑄造／認識技法：海蝶蛸鑄造、基礎熔金與澆鑄。習作練習：流變金屬，非特定造形物。第9週：作品評圖與檢討。第10週：課程說明及工具與材料討論。第11週：手工線繡基本功習作1。第12週：簡易隨身袋設計打版，布料應用。第13週：家用與工業縫紉機實作練習習作2。第14週：棉布染色習作3。第15週：布料整燙與細節。第16週：布工的立體造型創作。第17週：手縫成型技巧習作4。第18週：習作隨堂評圖。				
教材及參考資料	金工／The Complete Metalsmith by Tim McCreight Metalsmith, American Craft, Craft, Kunsthandwerk, Objects等雜誌。纖維／(1) KURAI-MUKI 著「手作包超級基本功」雅書堂 2012(2)楊孟欣 著「裁縫新手的100堂課」朱雀文化2010(3)松浦香苗著「快樂學刺繡」教育之友文化 2011				
評分標準	金工:課堂討論與過程習作30%; 出缺席率30%; 作品評圖40%。纖維:四個習作小物及小物攝影編輯報告★一學期輪流上2個媒材, 總成績為各媒材成績1/2。				
先修課程或特殊規定					
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105236371	授課老師	林欣怡	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	基礎電腦繪圖				
課程名稱(英)	Computer Graphic				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]10. 指標3-3：能以電腦輔助或科技應用表達創作理念。				
課程目標	設計類課程之共同目標：培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。 課程之授課目標：透過電腦繪圖軟體操作與實例賞析瞭解影像處理之功能與可能性。並以數位創作思考訓練，探討當代數位藝術創作理念。				
課程描述	課程以數位藝術美學、創作形式與內涵探究、個人創作媒材語言開發三方面探究數位媒體與個人創作的交互作用，透過此三面向連結創作的諸種可能性，並配合相關作品深入追問關注與自身創作的關係。				
課程進度	第1週：數位影像美學I。第2週：數位影像美學II。第3週：數位影像美學III。第4週：繪圖基礎I：修圖、去背、圖層、像素。第5週：繪圖基礎II：筆刷、色彩模式、文字。第6週：繪圖基礎III：濾鏡進階技巧。第7週：繪圖基礎III：濾鏡進階技巧。第8週：期中製作。第9週：創作形式與內涵探究：整理個別創作之發展與脈絡。第10週：創作形式與內涵探究：分析創作者之創作理念、媒材運用與語。第11週：創作形式與內涵探究：依個別創作發展脈絡，交叉比對個人創。第12週：個人創作媒材語言開發：論述撰寫與創作者創作發展相關之藝。第13週：個人創作媒材語言開發：確認期末製作發展方向與媒材運用。第14週：個人創作媒材語言開發：藉由分組、專題協助學生個人創作語言、實踐形式、媒材運用的開發。第15週：個人創作媒材語言開發：藉由分組、專題指定進行創作。第16週：個人創作媒材語言開發：藉由分組、專題協助學生個人創作語言、實踐形式、媒材運用的開發。第17週：期末專題發表（創作）。第18週：期末專題發表（創作）。				
教材及參考資料	葉謹睿，數位藝術概論：電腦時代之美學、創作及藝術，2005，藝術家出版				
評分標準	課堂討表現論20%；期中專題成績30%；期末專題成績50%				
先修課程或特殊規定	修課同學以具備數位創作概念、軟體運用基礎能力以及對當代數位藝術創作有興趣者為主要對象。				
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105236671	授課老師	吳庭毓	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	設計表現技法				
課程名稱(英)	Design Techniques				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。				
課程目標	設計類課程之共同目標： 培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。 課程之授課目標： 1. 學習多元表現技法，平面與立體，感受形、色、質變化，適切表達設計理念。 2. 圖面+口語發表方式，完成期中與期末報告，強化的自我表達的發表能力。				
課程描述	技法介紹/ 應用分析/ 實作演練				
課程進度	第1週：概論：工具 技法介紹。第2週：應用分析/ 實作演練（材質）。第3週：技法一：線條（簽字筆）。第4週：應用分析/ 實作演練（材質）。第5週：技法二：麥克筆。第6週：應用分析/ 實作演練（材質）。第7週：技法三：粉彩。第8週：作品欣賞（流行趨勢）。第9週：期中：圖面+口語發表。第10週：研討。第11週：應用分析/ 實作演練（材質）。第12週：技法四：電腦繪圖。第13週：應用分析/ 實作演練（材質）。第14週：技法五：剪貼（平面效果）。第15週：應用分析/ 實作演練（材質）。第16週：技法六：剪貼（立體效果）。第17週：作品欣賞（流行趨勢）。第18週：期末：圖面+口語發表。				
教材及參考資料	自編簡報及相關網站資料。				
評分標準	平時(出缺席率)40%；期中(評圖)30%；期末(評圖)30%。				
先修課程或特殊規定	無。				
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237301	授課老師	鄭正雄, 龔義昭	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	創作與設計基礎(二) A班				
課程名稱(英)	Foundation of Art and Design(II) A				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。 課程之授課目標：本課程透過所設定之觀察活動與造形實驗啟動課程參與者觀察力與想像力與執行力，並以個別討論方式輔導學生構思其設計表達與呈現計畫。達到訓練設計基礎造形能力，透過各種媒材之立體構成達成結構與美學思維的創造與啟發。				
課程描述	本課程作為基礎造形能力與創作能力培養課程，主要以共同題目營造同儕學習情境，同時以個別討論輔導學生設計創作型態之構思，最後參與者將在每次計畫實施中學習到設計發展從觀察到應用的完整呈現方式。				
課程進度	第1週：課程總體進度說明與第一設計案命題說明。第2週：第一設計案討論。第3週：第一設計案討論。第4週：第一設計案討論與實作。第5週：第一設計案實作。第6週：第一設計案評圖。第7週：第二設計案命題說明。第8週：第二設計案討論。第9週：第二設計案討論。第10週：第二設計案討論與實作。第11週：第二設計案實作。第12週：第二設計案評圖。第13週：第三設計案命題說明。第14週：第三設計案討論。第15週：第三設計案討論。第16週：第三設計案討論與實作。第17週：第三設計案實作。第18週：第三設計案評圖。				
教材及參考資料	依課程進度建議參考資料				
評分標準	三個設計案各30%、平時成績10%。				
先修課程或特殊規定	應先修習1年級的「創作與設計基礎(一)」，並成績及格。				
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237401	授課老師	鄭正雄, 龔義昭	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	創作與設計基礎(二) B班				
課程名稱(英)	Foundation of Art and Design(II) B				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。 課程之授課目標：本課程透過所設定之觀察活動與造形實驗啟動課程參與者觀察力與想像力與執行力，並以個別討論方式輔導學生構思其設計表達與呈現計畫。達到訓練設計基礎造形能力，透過各種媒材之立體構成達成結構與美學思維的創造與啟發。				
課程描述	本課程作為基礎造形能力與創作能力培養課程，主要以共同題目營造同儕學習情境，同時以個別討論輔導學生設計創作型態之構思，最後參與者將在每次計畫實施中學習到設計發展從觀察到應用的完整呈現方式。				
課程進度	第1週：課程總體進度說明與第一設計案命題說明。第2週：第一設計案討論。第3週：第一設計案討論。第4週：第一設計案討論與實作。第5週：第一設計案實作。第6週：第一設計案評圖。第7週：第二設計案命題說明。第8週：第二設計案討論。第9週：第二設計案討論。第10週：第二設計案討論與實作。第11週：第二設計案實作。第12週：第二設計案評圖。第13週：第三設計案命題說明。第14週：第三設計案討論。第15週：第三設計案討論。第16週：第三設計案討論與實作。第17週：第三設計案實作。第18週：第三設計案評圖。				
教材及參考資料	依課程進度建議參考資料				
評分標準	三個設計案各30%;平時成績10%				
先修課程或特殊規定	應先修習1年級的「創作與設計基礎(一)」，並成績及格。				
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238971	授課老師	龔義昭	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	藝術史與人文思潮				
課程名稱(英)	The History of Art and Humanism				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]14. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。 [系所]15. 指標4-4：能區別藝術作品之風格、歷史脈絡與價值。				
課程目標	課程之共同目標：提升學生人文意識，以此展開學生多元跨域之思維能力。 課程之授課目標：本課程目標在於透過藝術史提升學生人文意識，因此課程安排將以藝術史為主軸，擷取具人文意識發展相關重要事件，分析其中人類自我塑造之動機與影響。本課程將集中處理「藝術做為人類自我塑造之技藝」所涉及各種感覺裝置之變異，期許以此展開學生多元跨域之思維能力。				
課程描述	1. 藝術作為人文內涵的發展史。2. 「藝術史」與「人文主義」的歷史。3. 各種感覺裝置的歷史。4. 藝術與評論。				
課程進度	第1週：學期課程內容說明。第2週：藝術史與人文主義概論。第3週：專題：何謂啟蒙？第4週：專題：人類學與人文主義發展。第5週：專題：文藝復興與人之界限。第6週：專題：「無限」與浪漫主義。第7週：專題：「為藝術而藝術」。第8週：專題：現代性。第9週：專題：塞尚。第10週：專題：前衛藝術運動1。第11週：專題：前衛藝術運動2。第12週：專題：前衛藝術運動3。第13週：專題：前衛藝術運動4。第14週：專題：美學與政治1。第15週：專題：美學與政治2。第16週：專題：美學與政治3。第17週：專題：何謂「當代」？第18週：期末心得分享。				
教材及參考資料	康德 (Kant, Immanuel)。〈答：何謂啟蒙？〉(Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?)。李明輝 譯。收錄在：《康德作品選讀》。台北：誠品，1999。 Alan Bullock, 董樂山 譯，《西方人文主義傳統》(The humanist tradition in the West)，台北：究竟，2000。 班雅明 (Walter Benjamin)，許綺玲 譯，《迎向靈光消逝的年代》，台北：台灣攝影工作室，1998。 布爾格 (Bürger, Peter)，蔡佩君、徐明松 譯，《前衛藝術理論》(Theorie der Avantgarde)，台北：時報文化，1998。 陳瑞文，《阿多諾美學論—評論，模擬與非同一性》，台北：左岸，2004。 ——。《美學革命與當代徵候評述》。台北：台北市立美術館，2002。 丹托，(Arthur C. Danto)，林雅琪 鄭慧雯 譯，《在藝術終結之後》(After the End of Art: contemporary art and the pale of history, 1997)，台北：城邦，2004。 陳傳興 (1992)。《憂鬱文件》。台北：雄獅。 Cabanne, Pierre。《杜象訪談錄》。張心龍 譯。台北：雄獅，1986。 Gablik, Suzi。《現代主義失敗了嗎？》(Has Modernism failed?)。滕立平 譯。台北：遠流，1991。 梅洛龐蒂 (Maurice Merleau-Ponty)，龔卓軍 譯，《眼與心》，台北：典藏，2007，p.125。 米德 (Mead, George Herbert)，陳虎平，劉方念 譯，《十九世紀的思想運動》，(Movements of Thought in the Nineteenth Century) 北京：中國城市，2003。 加比托娃 ()，湯永寬 譯，《德國浪漫哲學》，北京：中央編譯，2007。 宮布利希 (E. H. Gombrich)，兩云 譯，《藝術的故事》，台北：聯經，1997。				
評分標準	書面報告50% 出缺席率50%				

先修課程或 特殊規定	無
備註	

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105236571	授課老師	陸佳暉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	布工創作方法				
課程名稱(英)	Cloth creation method works				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]3. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。				
課程目標	材質課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：本課程透過布工成型結構設計製作與立體手縫方法，引導學生熟悉各種布料特性，應用於創作設計的可能性。				
課程描述	本課程分為兩單元：一、以布工立體成型的四種基本原型為基礎，並結合其它素材，應用於包袋設計等生活實用設計物件創作；二、以布料為主材料的手縫「偶」設計創作，結合繪畫與立體造型表現，應用於纖維創作。				
課程進度	第1週：課程說明；機具分配與自備材料工具的介紹。第2週：T底結構（購物袋設計）習作1。第3週：電動縫紉機的操作說明與如何檢查問題。第4週：拉鍊袋的製作與內插袋的設計。第5週：U型結構（郵差包設計）習作2。第6週：袋蓋製作的示範與各種五金裝置的介紹。第7週：側片結構（旅行提袋設計）習作3。第8週：外插袋的設計。第9週：日型結構（後背包）習作4。第10週：襯料的介紹。第11週：期中評圖。第12週：工具載具設計（物件尺寸的丈量與固定帶的設計）。第13週：皮料車縫實作。第14週：偶型打版。第15週：手縫技法實作偶習作。第16週：期末創作討論。第17週：個別指導。第18週：期末評圖（預計6/21）。				
教材及參考資料	一、KURAI.MUKI 「手作包超級基本功」雅書堂2012 二、徐芳 著 「圖解學布藝」：布藝手工制作指導書 化學工業出版 2015				
評分標準	一、期中評圖：四種結構習作40% 二、「偶」習作20% 三、期末創作（作品須配合公開展示並參與評圖活動）+作品攝影編輯（期末繳交電子檔）40% !!連續缺課三堂以上者，期末不予計分				
先修課程或特殊規定	本課程因空間及機具有限，只接受正式選課及任課老師同意加簽學生上課，不接受旁聽。				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237071	授課老師	林欣怡	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	色彩實驗與應用				
課程名稱(英)	Chromatology				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]9. 指標3-2：能說明其創作設計與理論的關聯。				
課程目標	設計類課程之共同目標：培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。 課程之授課目標：本課程主要以造形、材料、色彩作為主要核心，即所有視覺藝術的基礎。透過三種和新的實驗操作，處理色彩的感知能力。				
課程描述	課程以身體與知覺操作出各種視覺概念，透過小單元討論與實驗計畫處理色彩的各種差異可能。				
課程進度	第1週：課程說明。第2週：包浩斯I—Wassily Kandinsky。第3週：包浩斯II—Adorno theodor & Arnold Schönberg。第4週：包浩斯III—Paul Klee & 視覺複音。第5週：包浩斯IV—形態與色彩。第6週：抽象實驗I—系統。第7週：抽象實驗II—分析。第8週：抽象實驗III—重組。第9週：期中發表。第10週：音樂色彩實驗—調查。第11週：音樂色彩實驗—調查。第12週：音樂色彩實驗—分析。 第13週：音樂色彩實驗—分析。第14週：音樂色彩實驗—音組。 第15週：音樂色彩實驗—音組。第16週：音樂色彩實驗—視覺化。第17週：音樂色彩實驗—視覺化。第18週：期末發表。				
教材及參考資料	The Bauhaus : masters & students by themselves / edited by Frank Whitford ; with additional research by Julia Englehardt. Overlook Press, 1993. Bauhaus, 1919-1933 / Bauhaus Archiv, Magdalena Droste. Droste, Magdalena.B. Taschen, c1990. Paul Klee and the Bauhaus / Christian Geelhaar. Geelhaar, Christian. New York Graphic Society, 1973				
評分標準	出席30%；期中製作30%；期末製作40%。				
先修課程或特殊規定	無				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237771	授課老師	楊夕霞	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	首飾與身體物件				
課程名稱(英)	Body Ornament & Object				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]3. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。				
課程目標	課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：由物件的外在形式導入內蘊意涵，運用數種相關技法，將首飾、身體物件與身體間的議題，帶入創作語彙				
課程描述	從首飾的基本功能、象徵意涵、與身體的互動，延伸至身體物件依附或介入身體而引發的種種對於意識形態的、感官的、行為的、人際關係的…詮釋或敘說。				
課程進度	第1週：課程預備周。第2週：技法專題---線材的成形。第3週：技法專題---線材的運用。第4週：技法專題---板材的成形。第5週：技法專題---板材的運用。第6週：美學專題---身體物件作品賞析。第7週：專題製作(一) 身體物件與身體的共振。第8週：討論與製作。第9週：討論與製作。第10週：期中評圖。第11週：技法專題---鑲嵌習作。第12週：技法專題---扣件製作。第13週：美學專題---不只是首飾作品賞析。第14週：專題製作(二):首飾的言外之意。第15週：討論與製作。第16週：討論與製作。第17週：期末評圖。第18週：期末作品檢討。				
教材及參考資料	Complete Metalsmith by Tim McCreight Goldsmithing & Silver Work by Carles Codina Metalsmith, Schmuck等雜誌				
評分標準	課堂討論與出席率30%；課中習作30%；期中期末作品評圖40%				
先修課程或特殊規定	需先修習基礎材質創作課程				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105236831	授課老師	鄭正雄	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	產品設計(二)				
課程名稱(英)	Product Design(II)				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。課程之授課目標：本課程將產品設計實務演練教學融入生活中的創意實現，可培養學生將藝術體驗及涵養，透過敏銳的觀察力應用於日常生活，提升獨立創作設計的能力。				
課程描述	本課程將設計理論與設計實務工作融合，以完整的產品設計流程概念為主軸，讓學生能夠學習到由設計企劃開始，在設計規範的限制下，配合設計加工方法及設計工具的運用，進而將創意構想進行具體性的展現。內容將含括基礎設計觀念與應用、設計資料蒐集與分析、設計流程演練與實務，產品表現法與設計表達訓練。並將鼓勵學生以部分課程作業參加國內外設計競賽。				
課程進度	第1週：課程說明與作業大綱討論、設計流程。第2週：一、仿生設計 資料收集分析。第3週：概念發展。第4週：構想發展及設計評估。第5週：細部設計檢討。第6週：三視圖、情境圖、透視圖。第7週：模型製作。第8週：模型製作、表板設計。第9週：期中評圖。第10週：二、創意燈具設計。第11週：資料收集分析。第12週：概念生成。第13週：構想發展。第14週：細部設計檢討。第15週：三視圖、情境圖、透視圖。第16週：模型製作。第17週：模型製作、表板設計。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	MODERN LIVING ACCESSORIES 100 YEARS OF DESIGN, Martin Wellner, h. f. ullmann, 2012 ECODESIGN: Ecofriendly Objects for Everyday Use, Silvia Barbero, h. f. ullmann, 2012 Light Design Now!, Julien Martinez Calm, Pageone, 2006				
評分標準	平時成績— 20%;期中期末設計案各佔40%				
先修課程或特殊規定	設計圖學				
備註					

材質創作與設計系 2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105236001	授課老師	林欣怡, 李旭彬	學分數/時數	3.0/4.0
課程名稱(中)	創作整合(二) A班				
課程名稱(英)	Converge Creative(II) A				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]7. 指標2-4：能廣泛關注新媒材與科技之應用於創作。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。 課程之授課目標：本課程著重於訓練學生獨立思考的能力，強調對美感的敏銳度，從認識自我出發，進而推展到對社會與世界的關注，藉由廣泛的認識設計與創作的不同面向，並透過適當的材質、工具與技術方法，達到設定之議題的創作與設計。				
課程描述	本課程主要藉由討論的過程，刺激學生對創作思考的多元面向，透過團體的交互分享，了解並學習尊重對事物的不同看法，並以個別討論的方式，更深入的關切到個人作品的表達與呈現。				
課程進度	第1週：課程專題討論。第2週：創作發想與討論(一)。第3週：相關議題分析與討論(一)。第4週：創作方向訂定與討論(一)。第5週：創作媒材分析與討論(一)。第6週：作品製作與討論—方法(一)。第7週：作品製作與討論—技術(一)。第8週：作品製作與討論—修正(一)。第9週：作品製作與討論—呈現(一)。第10週：期中評圖。第11週：相關議題分析與討論(二)。第12週：創作方向訂定與討論(二)。第13週：創作媒材分析與討論(二)。第14週：作品製作與討論—方法(二)。第15週：作品製作與討論—技術(二)。第16週：作品製作與討論—修正(二)。第17週：作品製作與討論—呈現(二)。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	後製品，布里歐，金城出版社，2014				
評分標準	課程參與(30%)、期中作業(30%)、期末作業(40%)				
先修課程或特殊規定	無。				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105236101	授課老師	林欣怡, 李旭彬	學分數/時數	3.0/4.0
課程名稱(中)	創作整合(二) B班				
課程名稱(英)	Converge Creative(II) B				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]7. 指標2-4：能廣泛關注新媒材與科技之應用於創作。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。 課程之授課目標：本課程著重於訓練學生獨立思考的能力，強調對美感的敏銳度，從認識自我出發，進而推展到對社會與世界的關注，藉由廣泛的認識設計與創作的不同面向，並透過適當的材質、工具與技術方法，達到設定之議題的創作與設計。				
課程描述	本課程主要藉由討論的過程，刺激學生對創作思考的多元面向，透過團體的交互分享，了解並學習尊重對事物的不同看法，並以個別討論的方式，更深入的關切到個人作品的表達與呈現。				
課程進度	第1週：課程專題討論。第2週：創作發想與討論(一)。第3週：相關議題分析與討論(一)。第4週：創作方向訂定與討論(一)。第5週：創作媒材分析與討論(一)。第6週：作品製作與討論—方法(一)。第7週：作品製作與討論—技術(一)。第8週：作品製作與討論—修正(一)。第9週：作品製作與討論—呈現(一)。第10週：期中評圖。第11週：相關議題分析與討論(二)。第12週：創作方向訂定與討論(二)。第13週：創作媒材分析與討論(二)。第14週：作品製作與討論—方法(二)。第15週：作品製作與討論—技術(二)。第16週：作品製作與討論—修正(二)。第17週：作品製作與討論—呈現(二)。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	後製品，布里歐，金城出版社，2014				
評分標準	課程參與(30%)、期中作業(30%)、期末作業(40%)				
先修課程或特殊規定	無				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238751	授課老師	朱芳毅	學分數/時數	3.0/4.0
課程名稱(中)	進階材質創作 - 陶瓷				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Intermediate-Ceramics				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]3. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。				
課程目標	課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：藉由軋軋操作示範讓學生了解陶瓷材質的拉坯特性、表現技法及可變化運用的方式；進而掌握陶瓷材質之創作與設計技術，並培養陶瓷實務製作與創新能力。				
課程描述	本課程以工作室實務操作為主要方式，藉由操作示範讓學生了解陶瓷材質的軋軋操作技術與基本知識，並指導學生在製作上所面臨的問題並提出建議；除了提升軋軋拉坯技術外，希望藉由實際作品的製作，探討作品的想法來源，從中了解材質的可能性及熟悉其創作的手法，來建構個人創作模式並激發創新思考的方向。				
課程進度	第1週：1. 介紹學期課程內容、授課方法、評分方式。2. 認識各種陶瓷材料、製作工具和安全知識。第2週：1. 黏土原料的準備與練土機的安全使用與保養。2. 菊花練的示範與練習。第3週：拉坯定中心的示範與練習。第4週：基礎拉坯成形示範與練習。第5週：基礎修坯示範與練習。第6週：拉坯基礎造形示範與練習一。第7週：拉坯基礎造形示範與練習二。第8週：拉坯量產示範與練習。第9週：期中評圖。第10週：大型拉坯示範與練習一。第11週：大型拉坯示範與練習二。第12週：定板拉坯示範與練習一。第13週：定板拉坯示範與練習二。第14週：拉坯變形示範與練習一。第15週：拉坯變形示範與練習二。第16週：拉坯組合示範與練習一。第17週：拉坯組合示範與練習二。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	1. 書名:陶藝手冊 作者:楊文霓 出版社:臺北:藝術家出版社 出版日:1986年 2. 書名:陶藝技法百科 作者:Peter Cosentino 出版社:台北:美工圖書社 出版日:1995年 3. 澳洲Ceramics Art and Perception、美國Ceramics Monthly、英國Ceramic Review、希臘Kerameiki Techni 等相關陶藝雜誌。				
評分標準	課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。				
先修課程或特殊規定	1. 須修習過【基礎材質創作】且及格者。 2. 上課完後須整理機具和工作環境。				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238601	授課老師	張家駒	學分數/時數	3.0/4.0
課程名稱(中)	進階材質創作-木質				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Intermediate-Woods				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]3. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。				
課程目標	課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：透過基礎木質技法運用能力，再次深入探討與練習，進而加以運用於創作個人作品。				
課程描述	以基礎材質課程之訓練為基礎，再深入較複雜之進階運用，輔以部分學生個人之設計發想，引發學生學習興趣。				
課程進度	第1週：生活中的木質世界。第2-3週：木質的生活美學。第4週：單斜榫接合技法介紹與生活運用。第5週：木質曲線造形的製作技法。第6週：木質作品的發想與討論。第7週：草圖與模型的討論。第8-9週：木質作品備料與鉋削。第10-16週：木質作品的施作。第17週：染色與塗裝。第18週：評圖與討論。				
教材及參考資料	1. 日本の手感設計/La Vie編輯部 李佩玲 黃亞紀/城邦出版社2008.12 2. 木家具·台灣新意匠/邱茂林 洪育成 陳珮瑜/積木文化出版 2007.11 3. 500 Chairs/LARK BOOKS 4. The Complete Illustrated Guide to Shaping Wood by Lonnie Bird/Taunton 2001 ISBN 978-156-158-400-0				
評分標準	1. 出席率20%。2. 期中評圖40%。3. 期末評圖40%。				
先修課程或特殊規定	應先修習1年級的「基礎材質創作(一)(二)」，並成績及格。				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237171	授課老師	張家駒	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	集成材創作				
課程名稱(英)	Structural Glued-Laminated Timber				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。				
課程目標	材質課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：本課程以木質之集成材練習與創作為主。透過集成材之概念與技法之練習，尋找創新表現之可能性。				
課程描述	由於大型原木日益稀少且價格昂貴，所以未來集成材之運用為木質創作不可避免之趨勢。本課程透過集成材之成型製作過程中，培養學生對造形與美感之處理能力。				
課程進度	第1週：集成材之作品賞析。第2週：集成材之生活運用。第3週：集成材之創作發想。第4週：集成材之創作討論。第5週：集成材之模型製作。第6-7週：集成材之創作備料。第8週：帶鋸機與其他機具講解。第9週：雕刻刀研磨與運用。第10-13週：集成材創作粗胚成型。第14-16週：集成材創作細部處理。第17週：木材染色與塗裝。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	1. The Complete Illustrated Guide to Shaping Wood by Lonnie Bird/Taunton 2001 ISBN 978-156-158-400-0 2. 紙—基礎造型、藝術、設計，朝倉直巳著 新形象出版事業有限公司 ISBN 978-957-2035-94-8				
評分標準	作品評圖50% 課堂討論25% 出席率25%				
先修課程或特殊規定	無				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105239271	授課老師	龔卓軍	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	當代藝術關鍵詞－當代藝術X民藝論				
課程名稱(英)	Keywords of Contemporary Art : Contemporary Art X Folk-Craft				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]12. 指標4-1：對各類創作形式能有好奇心且主動蒐集資訊。 [系所]14. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。				
課程目標	理論類課程之共同目標： 提升學生人文意識，以此展開學生多元跨域之思維能力。 課程之授課目標： 課程之授課目標：討論當代藝術與民間藝術世界的對話可能，反思現行藝術世界中「現當代」與「民間」二元論述。				
課程描述	本課程將由一系列文史田野調查資料出發，展開對於「我們」的藝術史觀、創作觀之系譜研究，從而重新觀看屬於「我們」的當代問題。課程中將由主要授課教師邀請當代工藝創作領域教師對話，課程參與者將進行區域性田調工作。				
課程進度	第1週：課程說明。第2週：何謂「當代藝術」？第3週：何謂「民藝論」？第4週：何謂「限界藝術」？第5週：台灣民俗與民藝調查工作 第6週：台灣民俗與民藝調查工作。第7週：對話：當代藝術與民藝論對話如何可能？第8週：對話：當代藝術與民藝論對話如何可能？第9週：對話：當代藝術與民藝論對話如何可能？第10週：對話：當代藝術與民藝論對話如何可能？第11-16週：報告：區域調查。第17週：重建「當代」。第18週：期末提問與討論。				
教材及參考資料	柳宗悅：工藝之道，大藝出版社				
評分標準	口頭報告50%；出缺席率50%。				
先修課程或特殊規定	無				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237531	授課老師	吳庭毓	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	電腦輔助設計(二)				
課程名稱(英)	CAD Skills(II)				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]10. 指標3-3：能以電腦輔助或科技應用表達創作理念。				
課程目標	設計類課程之共同目標： 培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。 課程之授課目標： 獨立操作包括3D實體模型建構、3D精密材質彩現；聯結操作自由曲面與參數實體模型，達到展現自我及創作分享。 重視培養良好的工作習慣與正確運用電腦作設計的觀念；組織2D與3D互相對應與轉換的能力。				
課程描述	電腦輔助造型軟體的教學，旨在提昇快速提案與精確幾何立體模型建構能力、瞭解自由曲面模型建構相關發展、概念及相關軟體應用，熟練自由曲面掌握、高品質展示能力。基本教學綱要內容如下所列： 一、自由造型之曲面建構；二、分片拼接曲面模型建構；三、T-Spline塑形；四、商品展示材質進階彩現。				
課程進度	第1週：3D造型分解 曲面拓樸與連續。第2週：3D曲面模型(一) 單一二維曲線衍生曲面-幾何變換。第3週：3D曲面模型(二) 多個二維曲線曲面-工作平面設定。第4週：3D曲面模型(三) 三維曲線衍生曲面-二維曲線投影三維曲線。第5週：3D曲面模型(四) 三維曲線衍生曲面-現有曲線抽取三維曲線。第6週：3D造型合成 拼接、混接與銜接運用。第7週：進階曲面應用與作業一說明。第8週：作業計劃流程。第9週：期中作業展。第10週：T-Spline(一)基礎塑形。第11週：T-Spline(二)細分操作。第12週：T-Spline(三)切割與焊接。第13週：T-Spline(四)與Rhino曲面轉換。第14週：進階材質彩現與燈光互動解說與應用-燈光架設、透光與發光。第15週：進階攝影機與景深效果-廣角、景深、透明去背、散焦。第16週：縱合運用與作業二說明。第17週：作業計劃流程。第18週：期末作業展。				
教材及參考資料	V-RAY你的RHINO 作者：江家福 出版：曲面實業有限公司 2008年				
評分標準	1. 作品評圖活動：50%：期中、期末評圖。 2. 課堂討論：30%(平時作業)。 3. 出缺席率：20%。				
先修課程或特殊規定	要先修習過設計圖學及電腦輔助設計(一)。				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238471	授課老師	李旭彬	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	影像實務與創作				
課程名稱(英)	Creation and Practice in Image				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]10. 指標3-3：能以電腦輔助或科技應用表達創作理念。				
課程目標	設計類課程之共同目標：培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。				
課程描述	攝影作為視覺藝術的創作媒材，不只需要關注其工藝的表現，更重要的是對圖像符號的掌握及轉換。課程前期將以傳統銀鹽工藝做為起點，輔以數位化操作。後半部著重在視覺藝術基本元素的操作練習，以及符號在影像表現上的操作。				
課程進度	第1週：攝影簡史。第2週：影像思維 vs 器材思維。第3週：氘版印相實作—原理簡介。第4週：氘版印相實作—數位負片製作。第5週：氘版印相實作—印相。第6週：蛋白版印相實作—原理簡介。第7週：蛋白版印相實作—相紙塗布製造。第8週：蛋白版印相實作—印相。第9週：期中評圖。第10週：鹽黑白暗房—器材簡介。第11週：銀鹽黑白暗房—沖片。第12週：銀鹽黑白暗房—放相。第13週：數位暗房—原理。第14週：數位暗房—色彩校正。第15週：數位暗房—後製。第16週：數位暗房—輸出。第17週：期末評圖（I）。第18週：期末評圖（II）。				
教材及參考資料	The Nature of Photography by Stephen Shore Publisher: Phaidon Press; 2nd Edition edition (27 Jan. 2007)ISBN-10: 071484585X The Pencil of Nature by William Henry Fox Talbot ISBN-10: 0981773664 Easy Digital Negatives: Historical and Alternative Photography by Peter Mrhar Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition (June 21, 2014)ISBN-10: 1500273694 Experimental Photography Workbook, 6th Edition by Christina Z. Anderson Publisher: Christina Z. Anderson (2012) ISBN-10: 0984681604 Way Beyond Monochrome 2e: Advanced Techniques for Traditional Black & White Photography including digital negatives and hybrid printing Publisher: Focal Press; 2 edition (September 24, 2010) ISBN-10: 0240816250 The Digital Print: Preparing Images in Lightroom and Photoshop for Printing Publisher: Peachpit Press; 1st edition (August 2013) ISBN-10: 0321908457				
評分標準	期中評圖：30% 期末評圖：30% 平時作業：40%				
先修課程或特殊規定	無				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105236471	授課老師	朱芳毅	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	模製陶瓷				
課程名稱(英)	Model Making for Ceramics				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。				
課程目標	材質課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：課程目標以工作室實務操作為主，讓學生了解石膏模具在陶瓷領域各種製作、生產的運用。課程包含原型設計、各式模具的製作及其不同成型方式。希望藉由了解模具於陶瓷工藝上的運用，激發並提升學生在個人設計創作上的可能性。				
課程描述	讓學生了解石膏模的特性，進而介紹模製陶瓷與陶瓷量產製作原理及其過程，進行單片模、組合模、現成物翻製、設計石膏物件翻製、石膏車床使用與製作…等，最後運用其知識與技術來開發與設計模製陶瓷創作與產品。				
課程進度	第1週：1. 介紹學期課程內容、授課方法、評分方式。2. 認識石膏材料、製作工具和安全知識。第2週：1. 石膏的特性介紹與示範。2. 使用工具的介紹與運用。第3週：石膏分片原理與卡榫介紹。第4週：石膏單片模原型製作。第5週：石膏單片模翻製與製作。第6週：石膏組合模原形製作。第7週：石膏組合模翻製與製作。第8週：石膏壓模成形技術介紹。第9週：石膏壓模成形技術應用。第10週：現成物翻製石膏注漿模。第11週：石膏注漿模原型製作。第12週：石膏注漿模翻製與製作。第13週：注漿成型實務操作。第14-15週：石膏模主題創作。第16-17週：作品裝飾與燒成。第18週：期末作品發表與評圖。				
教材及參考資料	1. Reijnders, A. (2005). The Ceramic Process: a manual and source of inspiration for ceramic art and design. London: A & C Black. 2. Frith, D. E. (1985). Mold making for ceramics. Radnor, Pa.: Chilton. 3. 澳洲Ceramics Art and Perception、美國Ceramics Monthly、英國Ceramic Review、希臘Kerameiki Techni 等相關陶藝雜誌。				
評分標準	課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。				
先修課程或特殊規定	需先修習【基礎材質創作】課程。 上課完後須整理機具和工作環境。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237801	授課老師	張家駒	學分數/時數	3.0/4.0
課程名稱(中)	工作室專題(二) - 木質				
課程名稱(英)	Major Studio Project(II) - Woods				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。 課程之授課目標：本課程以統整意念和技法之結合運用為目標，培養學生將所學之木質相關學能與知識達到整合與運用的能力。				
課程描述	藉由課程之創作主題的設定、發想與討論，將創意和創作之潛力，達到創作與實務能力之培養，以期達成學生之獨立創作與思考及解決問題之能力。				
課程進度	第1週：工作室木質創作題目討論。第2週：主題1：對話。第3週：主題1：草圖與模型製作。第4週：主題1：備料與鉋削。第5週：主題1：實務製作。第6週：主題1：評圖。第7週：主題2：現成物與木質的建構。第8週：主題2：草圖與模型製作。第9週：主題2：備料與鉋削。第10週：主題2：實務製作。第11週：主題2：實務製作。第12週：主題2：評圖。第13週：主題3：木質創作(學生自訂主題)。第14週：主題3：草圖與模型製作。第15週：主題3：實務製作。第16週：主題3：實務製作。第17週：主題3：實務製作。第18週：主題3：評圖。				
教材及參考資料	1. FURNITURE BY WENDELL CASTLE/Davia S. Taragin, Edward S. Cooke, Jr, Joseph Giovannini/HUDSON HILLS PRESS /ISBN:1-55595-03209 ;2. Shaping Wood/Lonnie Bird/The Taunton Press /ISBN:978-1-56158-400-0;The Furniture of SAM MALOOF/Jeremy Adamson/ISBN0-393-73214-2				
評分標準	1. 出席率20%;2. 期中評圖40%;3. 期末評圖40%				
先修課程或特殊規定	無				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237901	授課老師	康立穎	學分數/時數	3.0/4.0
課程名稱(中)	工作室專題(二) - 金工				
課程名稱(英)	Major Studio Project(II) - Metalsmithing				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。 課程之授課目標：以當代金工與首飾之創作與設計為主，著重跨越既定功能與思惟的概念表達；並在確立專業的明晰性上尋求跨材質與跨領域連結整合之可能。				
課程描述	在課程的規劃上，以金工與首飾在材質與類型上的並行為經，創作與設計在方法上的連結作緯。環繞課程主題逐步進入學生自定主題的金工與首飾之創作與設計。從身體物件、抽象的容器概念、非尋常比例的物件與雕塑、物件與空間裝置、物件與影像、虛擬物件，乃至金工與首飾相關產品的設計與研發均在可實驗的範圍；鼓勵學生發展屬於自身未被定型化的創作與設計語彙。				
課程進度	第1週：課程預備週。第2週：創作脈絡索引：個人作品集彙整與討論。第3週：創作脈絡索引：個人作品集彙整與討論。第4週：美學專題一：自然與人造一物件、空間與景觀。第5週：專題製作一：室內靜物·窗外風景。第6週：…概念發想與討論。第7週：…創作實踐與討論。第8週：…創作實踐與討論。第9週：期中作品評圖。第10週：校外教學：藝術家工作室及主題展參訪。第11週：美學專題二：材質與類型—金屬物件與空間裝置。第12週：專題製作二：自定主題。第13週：…概念發想與討論。第14週：…創作提案與簡報。第15週：…創作實踐與討論。第16週：…創作實踐與討論。第17週：期末作品展覽。第18週：期末作品評圖。				
教材及參考資料	Jewelry-Concepts & Technology by Oppi Untracht. Metalsmith, Crafts, Kunsthanwerk, Objects等雜誌, Klimt02等網站 Tim Dant, 物質文化, 書林, 李明聰, 物裡學, 遠流。				
評分標準	課堂討論與過程習作20%;口頭報告20%;出缺席率20%;展覽與評圖40%				
先修課程或特殊規定	需先修過進階材質創作之金工相關課程且成績及格				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238201	授課老師	鄭正雄	學分數/時數	3.0/4.0
課程名稱(中)	工作室專題(二) - 設計				
課程名稱(英)	Major Studio Project(II) - Design				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。 課程之授課目標：本課程從培養學生設計美學認知能力出發，探索設計之於生活的重要性，從中提升同學於生活美學的素養，並以設計議題的設計實務操作及強化產學合作之實習機會，發揮從做中學的教學特色，並將藝術創作思維及材質應用轉化為實用設計，使學生養成具競爭力的設計能力。				
課程描述	將藝術創作思維及材質應用透過設計實務操作轉化為具實用價值的設計器物，讓創作能兼具藝術性及實用性，課程內容涵蓋設計美學、經典設計賞析，設計資料蒐集與分析、設計流程演練與設計實務操作，產品表現方法與設計表達訓練，相關工廠及設計品牌參觀。並將鼓勵學生以部分課程作業參加國內外設計競賽。				
課程進度	第1週：課程大綱說明。第2週：生態設計-資料收集與分析。第3週：生態設計-草圖發展。第4週：生態設計-草圖發展。第5週：生態設計-細部設計，比例模型。第6週：生態設計-三視圖、透視圖、大樣圖。第7週：生態設計-樣品製作。第8週：生態設計-樣品製作。第9週：生態設計-期中評圖。第10週：跨材質整合設計-問題觀察集資料收集。第11週：跨材質整合設計-問題概念化、概念視覺化。第12週：跨材質整合設計-構想發展。第13週：跨材質整合設計-細部設計，比例模型。第14週：跨材質整合設計-三視圖、透視圖、大樣圖。第15週：跨材質整合設計-樣品製作。第16週：跨材質整合設計-樣品製作。第17週：跨材質整合設計-樣品製作。第18週：跨材質整合設計-期末評圖。				
教材及參考資料	產品製造工法入門 產品+家具設計篇，羅伯湯普森，龍溪文化，2011 產品製造工法入門 原型製作+少量製造篇，羅伯湯普森，龍溪文化，2012 ECODESIGN: Ecofriendly Objects for Everyday Use, Silvia Barbero, h. f. ullmann, 2012				
評分標準	平時成績— 20%;期中成績— 40%;期末成績— 40%				
先修課程或特殊規定	設計圖學、產品設計、電腦輔助設計、模型製作				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238001	授課老師	朱芳毅	學分數/時數	3.0/4.0
課程名稱(中)	工作室專題(二) - 陶瓷				
課程名稱(英)	Major Studio Project(II) - Ceramics				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。 課程之授課目標：陶瓷工作室專題課程之目標，旨在鼓勵學生發揮陶瓷創作與設計的潛能，幫助學生發展個人的藝術設計風格，並且配合當代的藝術理論教學。於課堂上依各專題內容與學生個別討論其作品，增進學生對陶瓷材料的製作知識與能力，並進而結合其他創作材質，表現多元媒材與整合的可能性，提升學生未來創作與設計之能力。				
課程描述	讓學生從最初的創作資料收尋與分析、概念發展、創作內容彙整、陶瓷材質實驗製作、實務創作與自己相關契合的作品到最後作品與空間整合，並於期末舉行評圖評鑑，檢驗其學習成果。				
課程進度	第1週：介紹學期課程內容、授課方法、評分方式。第2週：自我創作資料收尋與分析。第3週：創作內容概念發想與彙整一。第4週：創作內容概念發想與彙整二。第5週：講解陶瓷媒材原料與創作之關聯性一。第6週：講解陶瓷媒材原料與創作之關聯性二。第7週：技法與創作的實驗與探討一。第8週：技法與創作的實驗與探討二。第9週：訂定創作主題與發表。第10週：創作執行過程討論一。第11週：創作執行過程討論二。第12週：介紹當代立體造型之趨勢一。第13週：介紹當代立體造型之趨勢二。第14週：綜合媒材造型之創作一。第15週：綜合媒材造型之創作二。第16週：作品與空間連結之討論一。第17週：作品與空間連結之討論二。第18週：期末作品評圖討論。				
教材及參考資料	1.書名：Contemporary Ceramics作者：Susan Peterson 出版社：Watson Cuptill Publications 出版日：2000年;2.書名：Part Object Part Sculpture作者：Helen Molesworth 出版社：Wexner Center for the Arts 出版日：2005年;3.澳洲Ceramics Art and Perception、美國Ceramics Monthly、英國Ceramic Review、希臘Kerameiki Techni 等相關陶藝雜誌。				
評分標準	課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。				
先修課程或特殊規定	1.須修習過【基礎材質創作】、【進階材質創作】且及格者。;2.上課完後須整理機具和工作環境。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238101	授課老師	陸佳暉	學分數/時數	3.0/4.0
課程名稱(中)	工作室專題(二) - 纖維				
課程名稱(英)	Major Studio Project(II) - Fiber Art				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。 課程之授課目標：整合纖維組課程內容之工藝技術與概念，應用於創作設計的實踐。				
課程描述	本課程將依個人意願，分為三個群組：1. 手織組（一般織機、電腦多臂機及數位提花系統）2. 布工組（刺繡機、縫紉機）3. 非織組（染色、毛氈、編結等），纖維創作計畫以各群組技法特徵為概念，從實作實驗中深化對材質與技術的了解，藉此發展個人創作脈絡與方法。				
課程進度	第1週：課程說明及討論（繳交學習群組意願書、工作室機具使用分配）。第2週：（228放假）。第3週：當代纖維藝術家與作品形式特徵。計畫1.（纖維創作計畫書）繳交與討論。第4週：手織群組：織物創作，多層織物的設計。習作1。第5週：布工群組：物件夾層的設計與實驗。習作2。第6週：非織群組：天然造型的應用習作。第7週：（春假放假）。第8週：計畫1. 發表。第9週：手織群組：提花的軟體與操作。習作3。第10週：布工群組：自由曲線的打版與實作。習作4。第11週：非織群組：毛氈與鉤針。習作5。第12週：計畫2. 繳交與討論。第13週：刺繡的文化。第14週：計畫2. 發表，計畫3. 繳交與討論。第15週：端節放假。第16週：布工群組：圖案與刺繡。習作6。第17週：非織群組：網編及其他。習作7。第18週：總評圖計畫3. 發表。				
教材及參考資料	1. boutique-sha著 芳佳玲等譯 「裁縫聖經」雅書堂2012;2. Carol Strickler “A Weaver’ s Book of 8-shaft Patterns” 1991;3. Doramay Keasbey “DESIGN WITH BLOCK” 1993;4. Ginger Summit& Jim Widess “Gourd+Fiber” 2011				
評分標準	一、群組課程習作討論。（習作項目，依學習群組不同）30%;二、纖維創作計畫大綱與執行。（繳交書面報告）30%;三、期末創作技術報告。（繳交電子檔）40%				
先修課程或特殊規定	一、本課程不開放旁聽。二、先修課程：建議「基礎材質創作」、「進階材質創作」、纖維選修課程。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105236931	授課老師	鄧兆鈞	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	家具創作(二)				
課程名稱(英)	Furniture Design and Making(II)				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。				
課程目標	創作類課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。				
課程描述	本課程將設計理論與設計實務工作融合，以完整的產品設計流程概念為主軸，讓學生能夠學習到由設計企劃開始，在設計規範的限制下，配合設計加工方法及設計工具的運用，進而將創意構想進行具體性的展現。內容將含括基礎設計觀念與應用、設計資料蒐集與分析、設計流程演練與實務，產品表現法與設計表達訓練。並將鼓勵學生以部分課程作業參加國內外設計競賽。				
課程進度	第1週：家具設計原理與程序。第2週：家具設計繪圖與放樣。第3週：人體工學與家具尺寸之關係。第4週：造形應用與結構設計。第5週：家具創作發想與討論。第6週：家具創作發想與討論。第7週：草圖與模型討論。第8週：草圖與模型討論。第9週：家具創作設計-期中評圖。第10週：選用合適材料與備料。第11週：家具作品的施作。第12週：家具作品的施作。第13週：家具作品的施作。第14週：家具作品的施作。第15週：家具作品的施作。第16週：家具作品的施作。第17週：家具塗裝。第18週：評圖與成品討論。				
教材及參考資料	1. 家具設計，台灣區木器工業同業公會編印；2. 木工與家具製造（上、下冊），羅夢彬譯，徐氏基金會ISBN 978-9571802053；3. 明式家具珍賞—王世襄 編著；4. 1000 CHAIRS/Charlotte & Peter fiell/TASCHEN Tage Frid Teaches Woodworking(Book;3:Furnituremaking)/Taunton Press ISBN 0918804-40-X				
評分標準	1. 出席率20%;2. 期中評圖40%;3. 期末評圖40%				
先修課程或特殊規定	無。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237671	授課老師	康立穎	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	容器與金屬物件				
課程名稱(英)	Vessel & Metal Object				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]3. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。				
課程目標	材質類課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：課程著重於容器與金屬物件製作相關技法的進階探討與實驗，藉由實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發，並在主題操作的過程中，逐步進入容器與金屬物件的相關議題討論。				
課程描述	以容器與物件作為探討主題，從日常所用出發，延伸其功能辯證；在以虛為用的基礎概念上探討容器除了承裝的物理功能外，所兼具有的容裝心靈、記憶、靈魂…等心理與精神功能，並延伸至純粹物件的創作。				
課程進度	第1週：課程預備週。第2週：技法專題／金屬鍛造與敲花鉗具製作。第3週：技法專題／金屬敲花。第4週：…綜合練習與習作。第5週：技法專題／金屬摺疊與彎管成形。第6週：…綜合練習與習作。第7週：專題製作一：植·物。第8週：…創作實踐與討論。第9週：期中作品評圖。第10週：校外教學：藝術家工作室及主題展參訪。第11週：技法專題／縫合焊接－煉金術瓶子。第12週：…綜合練習與執行製作。第13週：技法專題／金屬鍛敲－對稱式鍛敲成形。第14週：技法專題／金屬鍛敲－非對稱式鍛敲成形。第15週：…綜合練習與執行製作。第16週：專題製作二：器·物。第17週：…創作實踐與討論。第18週：期末作品評圖。				
教材及參考資料	Tim McCreight, The Complete Metalsmith. Oppi Untracht, Jewelry-Concepts & Technology, Doubleday. Rupert Finegold, Silversmithing, Krause Metalsmith, Crafts, Schmuck等期刊雜誌				
評分標準	課堂討論與出席率30% 過程習作30% 作品評圖40%				
先修課程或特殊規定	需先修過進階材質創作之金工相關課程且成績及格				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105237271	授課老師	楊偉林	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	紙藝與裝幀創作				
課程名稱(英)	Paper Art and Bookbinding Creation				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]3. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。				
課程目標	材質類課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。				
課程描述	本課程透過學習傳統紙張製作、各種紙藝與裝幀技術，讓學生了解紙張的特質與表現，並藉著書的概念與形式，發展出自己的Artist's Book。紙是內容的載體，創作的素材、隨手可得的生活物件與跨越時空的文化縮影，可以開展出各種藝術形式。書是一種結構，將二度的紙張變成三度的雕塑；書也是鑄造文字或圖像成一整體概念的物件；書是一種形式，透過堆疊與舒卷，在時間裡翻閱，在空間裡凝視。本課程以技術教授為主軸，鼓勵學生開發紙藝與書藝的多樣性。				
課程進度	第1週：課程介紹 紙藝概說。第2週：製紙1—採集、處理:樹皮布製作1。第3週：製紙2—煮練、漂曬:樹皮布製作2。第4週：製紙3—打漿、抄紙:裝飾紙1。第5週：製紙4—打漿、抄紙:裝飾紙2。第6週：立體鑄紙。第7週：骨與膜。第8週：書藝概說，無膠裝幀概說，打洞架製作，手冊裝幀。第9週：期中作品評圖。第10週：Coptic Binding, Unsupported Blanket Stitch。第11週：long stitch。第12週：Spring Action, Piano Hinge。第13週：Sawing onto Tapes一。第14週：Sawing onto Tapes二。第15週：Fold book, Concertina Binding。第16週：舊書重製與變形。第17週：中式裝幀。第18週：期末作品評圖。				
教材及參考資料	自編教材				
評分標準	1. 期中期末評圖50% 2. 平日習作30% 3. 課堂表現20%				
先修課程或特殊規定	無				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105236771	授課老師	呂之蓉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	陶瓷進階成型與釉藥表現				
課程名稱(英)	Senior Ceramic sculpting and Glaze experiment				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]3. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。				
課程目標	材質類課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標：訓練每位學生都具備各種陶瓷相關成型技法，使其具備獨立創作與獨立思考的能力，以及如何將作品做最後的裝置，整個空間與氛圍的營造，以便日後處理畢製時，可準確將自己的想法轉化為作品並成功的呈現。				
課程描述	課程前半段已塑造與成形技法為主，期中後以實作方式學習釉藥的調配與學習如何調整為己所用。				
課程進度	第1週：課程介紹。第2週：手腳的姿態塑造。第3週：練習。第4週：手腳的姿態塑造測驗。第5週：基礎頭像的塑造。第6-8週：練習。第9週：測驗。第10週：基礎釉藥介紹。第11週：釉藥實驗。第12-15週：練習。第16-17週：綜合練習。第18週：評圖。				
教材及參考資料	1. Leach, Bernard. A Potter's Book. 9. London: Faber, 1945. 2. 薛瑞芳，釉藥學，臺北縣鶯歌鎮：臺北縣鶯歌陶瓷博物館，民92 3. Leach, Bernard. A Potter's Book. 9. London: Faber, 1945. 4. 薛瑞芳，釉藥學，臺北縣鶯歌鎮：臺北縣鶯歌陶瓷博物館，民92 5. Phillips, Anthony Slips and Slipware, London: B.T. Batsford, 1994. 6. Hopper, Robin, Making marks: ceramic surface decoration, Portland, Or: Tara Productions, 1993. 7. Jones, David, Firing - philosophies within contemporary ceramic practice, The Crowood Press Ltd, 2007. 8. Coakes, Michelle, Creative Pottery: a step-by-step guide and showcase, Gloucester, Mass.: Quarry Books; Cincinnati, Ohio: Distributed by North Light Books, c1998. 9. Murfitt, Stephen, The Glaze Book, London: Thames & Hudson, 2002.				
評分標準	1. 課堂出席率20%。2. 期末作品50%。3. 課堂互動討論30%。				
先修課程或特殊規定	基礎陶瓷需修習及格。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD105238871	授課老師	林欣怡	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	影像美學				
課程名稱(英)	Aesthetic in Image				
核心能力/評核指標	評核指標： [系所]12. 指標4-1：對各類創作形式能有好奇心且主動蒐集資訊。 [系所]14. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。 [系所]15. 指標4-4：能區別藝術作品之風格、歷史脈絡與價值。				
課程目標	理論類課程之共同目標：提升學生人文意識，以此展開學生多元跨域之思維能力。 課程之授課目標：本課程試著透過探究影像美學理論與當代影像作品的閱讀、思辯與批判反省，關注其與社會文化之間的連結，課程以三階段進行：(1) 藝術、媒體與美學的交互關係。(2) 美學到藝術批評的概念進程，以多種批判與觀點探討創作者個體/文本、集體/脈絡之間的關係，此部分著重創作實踐的脈絡開發。(3) 當代影像作品創作實踐。				
課程描述	(1)透過讀本理論之導讀，理解數位媒體藝術與社會文化中之處境及位置。 (2)透過當代數位媒體藝術作品的閱讀思辨，討論關注與美學之連結。 (3)個別作品創製。				
課程進度	第1週：課程說明。第2週：概念I - Dziga Vertove。第3週：概念II - Deleize。第4週：概念III - Jean-Lic Godard。第5週：影像語言·電影符號學。第6週：影像方法。第7週：螢幕。第8週：視覺行動主義。第9週：期中報告。第10-17週：創作提案討論。第18週：期末發表。				
教材及參考資料	Nicholas Mirzoeff, 2016, How to See the World: An Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, and More Marshall McLuhan, Understanding media: The extensions of man				
評分標準	出席30%；期中製作30%；期末製作40%。				
先修課程或特殊規定	無。				
備註	無。				

主管簽章